

民族民间音乐在艺术教育中的应用研究

商文娇

青海师范大学音乐学院 青海西宁 810008

摘要: 在弘扬中华文化方面, 民族民间艺术发挥了举足轻重的作用。在以提高审美能力为目标的艺术教育过程中, 融入民族民间音乐显得尤为重要, 这样做不仅扩展了学生们审美范围, 也提升了他们的审美感悟能力, 并且有助于保护和传播传统文化。尽管民族民间音乐在艺术教育中的应用有所进展, 但其内容体系和教学方法仍需进一步深化和创新。为了让它更有效地服务于培养学生的全面发展, 未来应强调构建更加完善的教学体系, 并探索创新的教学方法, 同时重视其在继承和发展中的角色, 以及持续激发学生在多元文化环境中的审美潜力和创造活力。本文研究了民族民间音乐在艺术教育中的应用, 旨在为相关人员工作提供参考。

关键词: 民族民间音乐; 艺术教育; 应用

引言

承载着历史变迁与人民深沉情感的民族民间音乐, 是中华文化宝贵精华的重要组成部分, 它详尽记录并真实反映了劳动人民的生产实践与内心体验。民族民间音乐, 这一中华优秀传统文化的要素, 亟需受到精心保护、传承与创新性发展, 随着新时代的到来, 其创造性已转化成为重点关注问题。艺术教育作为一种有效的文化传承手段, 对民族民间音乐的传承与发展具有不可替代的作用, 因此, 在当前阶段, 探讨如何将民族民间音乐融入艺术教育领域并开展应用研究, 显得尤为重要且紧迫。

一、民族民间音乐在艺术教育中的作用

(一) 拓宽审美内容

民族民间音乐所蕴含的丰富多样性, 为学生提供了超越传统教育内容界限的途径, 通过引入民族民间音乐资源, 学生们得以深入理解所在地区文化根源和艺术形态, 它不仅是对音乐教育的重要补充, 也为学生提供了一个理解和欣赏本民族历史、文化及其相关情感的途径。其独特的艺术风格和情感表达, 可以使学生从多种维度感知和学习音乐, 从而避免了审美内容的单一性。民族民间音乐在艺术教育中的应用, 还能够促进学生审美范围的扩展, 学生在接触和学习传统音乐元素时, 其实是在体验一种跨越时代的艺术演变, 并将其内化为个人的

文化素养。通过这种艺术形式, 学生们进一步感受到民族音乐的表现力和力量, 它可以体现出一种民族精神和群体的记忆, 这种深刻的情感体验让学生理解到音乐不仅仅是声音的艺术, 更是情感和社会关系的反映。由于民族民间音乐与劳动实践密切相关, 为学生提供了认识和体验民族生命力的途径, 学习的过程变成了一种情感的共振和精神的提升, 从而极大地提高了学生对民族民间音乐以及更广泛的文化内容的兴趣和热情^[1]。

(二) 传承优秀文化, 提升审美能力

民族民间音乐既是音乐艺术宝库, 也是文化传承的重要载体, 通过这些传统音乐, 学生可以吸收并与本国本民族的文化基因融合, 激发对传统文化更深层次认识和体验, 促进他们文化认同和自豪感的形成。传统文化在新的时代背景下传承与发展, 对培育学生文化认知具有重要影响, 民族民间音乐所蕴含的文化元素, 为学生提供了深入了解多元文化的机会。艺术教育通过教授和渗透民族民间音乐, 完成传统文化传承是自然发展的教育使命, 学生可借此机会感受古老文化层次和文化遗产, 既能增强对国家和本土文化的认同, 也能提升民族自豪感与自信心。艺术教育中的民族民间音乐, 让学生深入理解民族文化遗产的重要性和价值, 促进民族文化的传承与发展。因此, 在当今全球化背景下, 民族民间音乐满足了学生多样的审美需求, 也是体现传统文化贡献的重要途径之一。艺术教育应挖掘与应用民族民间音乐的独特价值, 使学生在全球多元文化交流中开阔视野、深化文化底蕴, 这有助于学生在生活中主动了解世界, 同

作者简介: 商文娇 (1969-) 女, 江苏沛县人, 职称为教授, 学历为硕士, 研究方向: 传统音乐、区域音乐。

时热爱自己独特的民族文化。艺术教育深入融入民族民间音乐元素，跨国界和文化成为一种深层艺术和社会现象，丰富了教育内容，构建了丰富多元的世界观。

二、民族民间音乐在艺术教育中存在问题

（一）重视程度有待进一步增强

民族民间音乐教育面临的最大挑战之一，是利益相关者，即学生、家长、教师、学校对其整体认识不足，认识缺失导致在艺术教育实践中民族民间音乐未能得到重视或遭边缘化。尽管互联网与新媒体技术令文化信息快速传播与多元化，且大众文化和娱乐方式多元已无形中影响学生艺术品位与审美取向，但多数学生仍然只停留在对民族民间音乐浅层次理解的程度上，忽视了丰富内涵与深层价值的探索。他们往往仅被动接受知识和技能，少有深入思考和理解，因此缺乏强烈的艺术鉴赏和审美能力，这种滞后不仅限制了对民族传统文化的理解和认知，也增加了民间音乐教育紧迫性，阻碍了多元艺术表达能力培养的进程。

（二）内容体系有待进一步构建

对于民族民间音乐教育而言，内容框架的建设是一个系统而艰巨的工程，目前民族民间音乐在艺术教育中的教学实践和课程设置仍面临诸多不足。究其原因，首先是我国民族民间音乐的教学资源尚未得到充分开发和优化，尤其是师资队伍和专业人才培养方面相对滞后。目前，开设民族民间音乐课程的学校，大多未能达到预期的教学效果和影响力，课程往往内容空虚，部分内容流于形式，未能激发学生对民族民间音乐深入了解的兴趣和热情。民族民间音乐虽然已是艺术教育不可分割的一部分，但其教学模式和方法仍停留在传统的讲授与灌输，缺乏创新和对现代教育理念的融合，未能促进学生积极参与学习，这种简化、片面的教学方式效果不尽如人意，同样，少数民族民间音乐中所蕴含的独特文化价值和美学意义也未能得到学生群体的广泛了解和认可。

（三）评估与反馈机制不完善

民族民间音乐教育效果的评估和反馈机制，目前缺失系统化的、标准化的评估框架和质量监控系统，现行教育实践中，学校通常缺乏对民族民间音乐教学有效性的综合评价标准，难以全面衡量教师的教学质量和学生的学习成果。即便是对学生的民族民间音乐理论和技能进行评估，评估方式也往往过于单一，不能充分反映学生实际的音乐欣赏和表达的综合能力。在教学过程中缺少定期的教学反思和教职工之间的沟通交流制度，教学

中的问题和缺陷难以及时发现并得以解决，这将影响教学质量的持续提升和教学方式的不断完善。缺乏这一机制将在长期内影响民族民间音乐教育的发展，从而抑制一代又一代年轻人对本民族音乐文化的感知力和创造力的提升。

三、民族民间音乐在艺术教育中的发展策略

（一）强化应用意识，构建内容体系

推动民族民间音乐在艺术教育中融合的关键，在于强化应用意识的培养，并构建具有系统性和科学性的内容体系，以确保教学过程合理且内容充实。在这一过程中，教师应深入整合本民族和本地区的文化背景，发掘民间音乐的独特艺术价值，并使其更贴近学生的生活环境和社会实践活动。在此基础上，教育规划者应深入研究不同区域的民族民间音乐，并制定出科学合理、逻辑清晰、面向长远教学目标的内容体系。体系的构建不仅要涵盖广泛区域、从表象深入到原理，还要有逻辑性，帮助教师在教学中进行深入浅出、层次分明的知识传授，确保学生有效地接受和掌握音乐知识。优化艺术教育师资也是教育研究的重点。学校应广泛邀请各民族民间艺术领域的专家、传承人和艺术家，如非物质文化遗产项目传承人、民间艺术家等，为学生提供具有更深文化和更宽广艺术视野的教学。特别是在教学内容与实践的整合中，外部教师能够利用自身的实际经历和知识，为学生展现音乐与生活生动结合的案例，使抽象的教学内容与学生生活经验相结合，丰富课堂活动的多元性与动态性，增强课程的吸引力和感染力。教师需要深入研究民族民间音乐，在课堂教学中融合其价值和实施策略，以系统化地发掘其文化魅力，例如，将民族民间音乐的丰富元素整合进欣赏课，并结合当地的民族特色进行音乐表演和创作的教学。应大力开发包含民族民间音乐欣赏、创作、表演于一体的综合艺术课程，教师在系统性的音乐教学中指导民族民间音乐的实际应用与发展^[2]。

（二）创新教学设计，增加教学实践

在全球多元文化并存及快速交流的今天，深化艺术教育与民族民间音乐结合，成为教育改革和文化遗产的趋势。为达成此目标，首先需将民族民间音乐纳入学校音乐教育，使之成为音乐教学计划的一部分，这样才能更好地实现音乐教育全面且平衡发展的目标。为了确保这一过程的动态性和功能性，学校应利用本地区丰富的民族民间音乐资源进行创新设计，并结合现代教育技术及手段，为学生创造真实而富有成效的学习场景。设计

主题教学活动是个性化音乐教育的重要策略,例如,教师可以鼓励学生去地方剧院、博物馆参观民族音乐表演,或是组织学生参与地方音乐节日活动,使学生能直接体验民族民间音乐现场,提高其音乐文化素养。根据地方特色设计主题活动,融入民族音乐内涵和精神,能够为学生提供更加立体化的学习平台。在活动中,学生不仅能够学习音乐知识,还能深入了解文化遗产的价值,增强文化自信和文化认同。在日常教学活动中,教师也可采用诸如数字录音录像、即时媒体传播等手段,让学习体验更加真实和沉浸,例如,探索民族音乐乐器组合与表演形式时,学生可以通过与专业演员的合作来了解音乐创作及演奏过程。教师也可以应用多媒体辅助工具,如民族音乐的手绘解说图、仿真互动软件、曲谱动画等来辅助教学,将复杂曲目结构分解为直观的视觉信息,使学生更好地理解各种民族艺术风格和音乐表达方式。为了增加教学的实践性与互动性,学校可设立“民族音乐实验室”,定期举办“民间音乐体验日”等活动,使学生通过各种实践活动全方位体验民间传统音乐。体验活动应鼓励学生共同努力,共同制作剧本、扮演角色,或动手制作乐器,引导学生深入了解民间音乐艺术的历史渊源和文化内涵,从而在亲身实践、主动探索和团队合作中激发学生的学习兴趣 and 创造潜能,使民族民间音乐教育朝着多元化、体验化、特色化方向发展^[1]。

(三) 评估与反馈机制,促进持续发展

建立一个完善的评估与反馈制度,是推进民族民间音乐教育可持续发展的核心环节。学校需设立一整套科学而明确的评估标准和指标体系,例如课程内容丰富度、教学效果达成度、学生参与度和满意度等,保障教学活动与民族民间音乐所承载文化价值的教授和传承,并以其效果可量化为依据,引导和优化教学策略。为了确保评估与反馈机制有效,所有评估标准与指标应考虑学生、教师及家长意见,可采用多种评估方法(包括学生自我评价、教师自评、家长反馈等)全面地了解 and 量化民族民间音乐,在艺术教育中的实施情况和效果。例如,建立数字化的学生反馈平台和教师评教平台,保证信息收集与共享的及时性和便捷性,学生的意见和自我反思可以实时地反馈至教师,教师的教学方法和内容也可以实时地接受评估和学生反馈。在学生参与度的监控方面,可通过信息技术手段监测学生接触民间音乐内容的频率

与深度,采用在线行为分析、现场互动统计与互动式反馈等方式,让教师及时了解学生对相关课程的学习进度、兴趣点和知识掌握情况,分析其可能存在的学习问题和困难,并根据实时反馈调整教学计划和教学策略。定期进行教学反思与交流也是不可或缺的。组建包含校内外的专家、艺术家、教育家在内的教师团队,定期集中讨论及反思教学活动的有效性,分享成功案例、讨论遇到的挑战,并提出新的教学方法和资源整合思路。促进学生、教师与专家间的无障碍经验学习与共享,以促进经验共享与相互支持,营造持续学习和改进的教育环境。深化对民族民间音乐教育问题的分析和理解,通过举办专项调查和大规模抽样调查,收集反馈信息。通过问卷、访谈和网络平台搜集各类对民族民间音乐课程的意见和建议,特别是那些能真实反映学生参与热情与学习效果的数据,以便识别课程设计与实际需求间的差异。并结合数据分析,梳理出改进空间与教学创新点,为调整教育策略和实施方案提供依据。为营造民族民间音乐教育的持续发展环境,学校应加强与本地文化团体、文化机构及音乐组织等多方合作,共同推广民族民间音乐教育,这是一种传播和教育策略,定期举办民族民间音乐节、音乐会等活动,不仅能提升学生群体乃至社区对民族民间音乐的认识和兴趣,还将促进传统文化的传承与发扬。

结论

民族民间音乐,作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在艺术教育中扮演着举足轻重的角色。它既有助于学生塑造健全的人格,也促进他们深入了解和掌握文化遗产,体验各民族独特的精神内涵。学习民族民间音乐,不仅能提升学生在音乐表达和鉴赏方面的能力,同时也会增强他们对传统文化和民族音乐学习的热情,更是对中华优秀传统文化传承和发展的一种默默贡献。

参考文献

- [1] 李薇,张春晓.民族民间音乐在艺术教育中的应用研究[J].中国民族博览,2023(11):139-141.
- [2] 魏子豪.论民族民间音乐的当代价值[J].艺术科技,2024,37(6):20-22.
- [3] 张越旺.民族民间音乐传承与发展现状分析[J].艺术品鉴,2024(18).